

中国传统装饰元素在现代家具设计中的应用

云卫星

(山西大同大学, 大同 037009)

摘要: **目的** 探究中国传统装饰元素的功能特点和应用价值, 总结其在现代家具设计中的应用策略。**方法** 立足于现代家具与居室环境的依存关系, 分析其在功能、色彩、造型、材质上的不同追求, 提出现代家具设计与传统装饰元素的融合设想, 从民族化、简洁化、多样化等角度探索传统装饰元素在现代家具中的表现特征, 并从形的借鉴、意的延伸入手, 探索龙纹装饰图案、莲花纹装饰图案以及水墨装饰元素的应用策略及实例。**结论** 将传统文化与现代设计相融合, 在家具设计中注入传统装饰元素, 是体现我国设计风格的不二之选, 既能继承我国传统文化, 又能以全新的设计方法提升我国家具业的地位, 从而在更大的层面上发扬我国的传统文化。

关键词: 传统装饰元素; 家具; 特征; 融合

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)08-0311-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.08.053

Application of Chinese Traditional Decorative Elements in Modern Furniture Design

YUN Wei-xing

(Shanxi Datong University, Datong 037009, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore functional characteristics and application values of Chinese traditional decorative elements, and sum up their application strategies in modern furniture design. Based on the dependency relationship between modern furniture and interior environment, different pursuits in function, color, shape, texture were analyzed to put forward the idea of integrating of modern furniture design and traditional decorative elements and exploring performance characteristics of traditional decorative elements in modern furniture from perspectives of nationalization, simplicity and diversity. Strategies and specific examples on application of dragon decorative pattern, lotus decorative patterns and decorative elements were explored from reference of shape and extension of meaning. The combination of traditional culture and modern design and application of traditional decorative elements in furniture design is the best choice in China's design style, which can not only inherit the traditional culture of our country, promote the China furniture industry design method of the new position, but also carry forward our country in the larger layer on the surface of the traditional culture.

KEY WORDS: traditional decorative elements; furniture; features; integration

现代家具与居室环境紧密相连, 一旦离开了居室环境就会变得毫无意义。这是因为现代家具需要居室环境的衬托, 以给人感官审美, 实现自身的价值。现代家具设计必须围绕居室环境进行大胆的创新与突破, 在功能上, 必须适应不同的居室环境, 将休息、储藏、健身等功能集于一身, 同时关注老人、小孩等特殊群体, 最大化地满足使用者的审美需求; 在色彩上, 现代家具的色彩必须依存于整个居室环境, 结合色彩的象征性与科学的色彩原理, 美化居室环境, 起

到画龙点睛的作用^[1]; 在造型上, 现代家具设计不仅要考虑造型的形式美, 还要考虑人性化功能的实现, 将安全性考虑进去, 给人以便捷的生活体验; 在材质上, 现代家具更应该多使用环保的新材料, 尽可能降低或消除对居室环境的影响。另外, 现代家具还要满足社会发展与进步的需求, 将“创新与突破”融合在一起, 给人们的生活带来真正的舒适与享受。随着改革开放和经济全球化的发展, 由于设计精良的国外品牌的进入, 对当前的家具设计领域形成了不小的冲击。

收稿日期: 2019-01-13

作者简介: 云卫星(1979—), 男, 内蒙古人, 硕士, 山西大同大学讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

只有充分结合现代人的生活需求,从民族化、新颖化、多样化角度出发,建立具有自身特色的品牌,才能在国际竞争中立于不败之地。我国本身所具有的民族文化遗产是宝贵的财富,将那些形式独特、内涵丰富的传统装饰元素融入其中,无疑会使我国的家具产品更具特色,给当前的家具设计指明了方向。

1 传统装饰元素在现代家具中的表现特征

传统装饰元素应用于现代家具设计,主要借助对装饰符号简化、分解,再结合其造型神韵进行重构、组合,产生新的内容和形式。

1.1 民族化

在现代家具设计中,传统装饰元素的融入,最先展现的便是民族化特征。这种民族化的应用,并不意味着全盘抄袭和模仿,而是在保留传统造型风格后的一种继承与借鉴^[2]。在这一过程中,讲究的是深入挖掘传统装饰元素的潜在意义,将其进行现代化转化,在不断交汇、碰撞中,实现现代文明与传统文化的融合,彰显家具的传统文化底蕴。

1.2 简洁化

对于大多数传统装饰元素而言,太过繁杂的图案无法适应现代化的工业生产,有的更是与人们的审美情趣不相符合。在应用过程中,设计师多会对其进行简化、提炼,使图案更加简单、易制作,以引起现代人的喜爱。

1.3 多样化

多样化也是传统装饰元素在现代家具设计中的重要表现特征。一方面,现代家具设计注重对品质和内涵的塑造,多会沿承中国传统装饰元素的深刻内涵,将其中的文化思想渗入,再结合不同的造型物化出来;另一方面,现代家具设计并不拘泥于传统,在适当的时候吸收和借鉴外来的文化精华,结合外国的先进设计使传统装饰元素的文化内涵在现代家具设计中得到更大水平的发挥。

2 传统装饰元素在现代家具设计中的应用

传统装饰元素所表现出的丰富内容与形式,能够与现代家具设计完美结合,体现出对传统文化的传承与发扬。具体来讲,主要包含形的借鉴、意的延伸两种应用方向。

2.1 形的借鉴

传统装饰元素中含有一些比较特殊的元素,这些元素经过了岁月的洗涤与传承,有着较为特别的含义。每当看到某种传统装饰图案,人们总是能从其外形感受到所传达的特殊含义。所以,在现代家具设计

中,设计师常会借鉴传统装饰元素的独特外形,进行关联和借代^[3]。形的关联,主要利用符合人们的某种心理需求的某种外界事物的外形,引发人们想象,从而产生生发于表象之外的更为深刻的意义。形的借代,主要指设计师在设计时借一物来代替另一物,如用梅兰竹菊赞誉品德高尚的人。

2.2 意的延伸

除了拥有美丽的外形,传统装饰元素之所以广受喜爱,还在于自身的内在价值。这些内在价值大部分是由自然和宗教崇拜发展而来,在发展的过程中又深化为“吉祥如意”等意义。将这些含义进行延伸,加入到现代家具设计中,既能够代表传统文化,又能顺应人们的审美需求,在不断的结合与创新中,体现现代家具的设计韵味。

3 传统装饰元素在现代家具设计中的应用策略

家具与人们的生活有着密切的联系,与人们的居住环境相互依存,即使在当前这个瞬息万变的社会,家具设计仍然与传统元素分不开。那独特的莲花、龙纹纹样、意境深远的水墨元素,仿佛一股清流,给现代家具设计带来了更富特色与内涵的设计思路。

3.1 传统莲花元素的应用

莲花纹样是我国传统的装饰元素之一,具有强烈的中国特色,且在不同的历史时期,有着不同的寓意,承载了人们的心灵寄托,表达了吉祥美好的寓意^[4]。正因如此,莲花纹样不断被应用于各种领域,体现了中国古代传统装饰纹样的设计思想,尤其在古代家具造型中莲花纹更有着独特的寓意。及至现代,莲花纹在现代家具设计中同样有着广泛的应用,只是渐渐弱化了莲花纹所特有的传统寓意和传统造型,整体趋于简约、自然^[5]。在纹样的提取中,设计师主要采用直接选取、形式提取和寓意提取3种方法。直接选取多是对莲花纹样进行直接的提取和应用,较少地改变其造型形态和颜色来的重新应用。在提取时并不一定是全部挪用,可以是其中的一部分,也可以是莲花周围的纹样造型,主要用来烘托主景氛围。形式提取主要讲求符合现代人的审美趣味,并以此为基础对莲花的造型进行有效提取和归纳,可以进行夸张、删减、重构等变形,鼓励出现更加新颖的莲花造型纹样。寓意提取主要是选取莲花纹样的美好寓意,配以不同的表现方式,重新组合成纹样应用于家具设计,旨在进一步丰富家具的文化内涵^[6]。在现代家具设计中,设计师为了使装饰元素的显著特征更加鲜明、富有意味,常会借助夸张的手法,突出其中最具有特点的形态,尤其是莲花纹的应用更是采用删减与增添手法,大胆变形,删减不需要或多余的部分,突出莲花花瓣的形状,

使其更加符合现代人的审美趣味。另外，有的设计师并不满足于单纯应用莲花纹，还会根据实际需求，使其与其他动植物图案相互搭配，如“连年有余”（莲年有鱼）、“喜得连科”（喜得莲科）等。

3.2 传统龙纹元素的应用

龙纹是我国传统装饰图案的精髓，有浓厚的文化底蕴，应用于现代家具设计中能够为现代家具设计创造出新理念^[7]。从现实来看，龙纹在现代家具装饰上的缺陷仍然存在。第一，模仿痕迹严重。龙纹装饰凭借优美的图形、丰满的构图，在现代家具装饰中的应用越来越广泛，但照搬拷贝较多，且龙纹装饰大多来自明清家具，致使部分人认为这样的家具就是明清家具，在整体上缺乏新意。第二，材料相对单一。现代中式家具中，龙纹装饰图案大多应用于木材雕刻，单一化的材料难以满足现代消费者的审美追求，材料创新严重不足。第三，做工略显粗糙。从目前来看，龙纹的精细化程度明显不足，难以制作出技艺精湛的家具精品。设计师通过不同的尝试，仿造传承型龙纹^[8]。现代家具中大多数可以应用的龙纹应该是简洁、优美和大方的。整体造型简单柔和的螭纹，曲线造型具有优美感，适合直接应用于家具设计中；拐子纹简单的线条可随家具不同装饰部位自由进行长短、线型的更改，多用于家具装饰；虬龙纹在家具中的应用不多，因为头部线条最为简单，整体呈现简洁风格，与现代家具的设计目标有共通之处。另外，设计师还会对龙纹图案进行提炼简化和夸张，以增强艺术表现效果。无论是简化还是夸张，都必须保证简化后的龙纹保留其精髓部分，传承龙纹的内涵和神韵，使原有形象特征更加鲜明、生动和典型，某些特征更加突出，寓意更加深刻。

3.3 传统水墨元素的应用

与龙纹、莲花纹一样，水墨元素在我国传统文化中有着极高的地位，其浓墨淡彩的风格给现代家具设计以全新的设计视角，增添了不少微妙的效果。以水墨元素为主的现代中式家具设计，不仅能够保留传统的艺术神韵，还彰显鲜明的时代特征，能够让人们在使用过程中借助视觉和触觉上的享受，抚平内心的浮躁与不安，使其在喧嚣的城市中体会家的安宁与温馨^[9]。一个融合了水墨元素的玄关柜设计，被设计师利用不同程度浓淡（黑、白、灰）层次，干墨、浓墨的应用，黑与白的交融，让玄关柜体现出中国水墨画的格调、气韵，所产生的灰白层次之美更赋予了玄关柜美的意境，干净而不食人间烟火，透着空灵与神秘，对人的心理产生了强烈的冲击。

4 结语

“只有民族的才是世界的。”多种多样的中国传统装饰元素代表着古人的思想和智慧，将其加入到现

代中式家具的设计中，不仅要借鉴其型，沿袭其意，还要利用先进的科学技术，设计出具有民族特色和审美情趣的家具^[10]。家具设计师必须从细节入手，结合传统装饰元素在现代家具中的表现特征、应用方向，深入探索恰当的设计策略，设计出更舒适、更简洁、更有文化内涵的新式家具，再现中国家具设计的辉煌。

参考文献：

- [1] 方域青, 谭庆贵. 中国传统装饰元素在现代家具设计中的应用[J]. 现代装饰, 2015(7): 63—77.
FANG Yu-qing, TAN Qing-gui. The Application of Chinese Traditional Decorative Elements in Modern Furniture Design[J]. Modern Decoration, 2015(7): 63—77.
- [2] 刘景森, 孙加龙. 中国传统家具设计元素在现代家具中的应用[J]. 城市建设理论研究, 2014(8): 64—65.
LIU Jing-sen, SUN Jia-long. The Application of Chinese Traditional Furniture Design Elements in Modern Furniture[J]. City Construction Theory Research, 2014(8): 64—65.
- [3] 孟祥飞. 中国传统元素在现代中式家具设计中的体现[J]. 大观, 2017(6): 100.
MENG Xiang-fei. The Embodiment of Chinese Traditional Elements in the Design of Modern Chinese Furniture[J]. Grand View, 2017(6): 100.
- [4] 张盼盼. 中国传统莲花纹样在现代家具设计中的应用研究[J]. 戏剧之家, 2017(23): 25—62.
ZHANG Pan-pan. Research on the Application of Chinese Traditional Lotus Pattern in Modern Furniture Design[J]. Drama Family, 2017(23): 25—62.
- [5] 林艺生. 试论传统元素在现代家具设计中的应用[J]. 城市建设理论研究, 2012(26): 38—46.
LIN Yi-sheng. On the Application of Traditional Elements in Modern Furniture Design[J]. Research on the Theory of Urban Construction, 2012(26): 38—46.
- [6] 肖金亭, 王希云. 传统元素中现代中式家具设计中的体现[J]. 艺海, 2012(5): 99—100.
XIAO Jin-ting, WANG Xi-yun. The Embodiment of Modern Chinese Style Furniture Design in Traditional Elements[J]. Yihai, 2012(5): 99—100.
- [7] 赵鲁西. 龙纹在现代中式家具设计中的运用[J]. 现代装饰, 2012(5): 20.
ZHAO Lu-xi. The Dragon Pattern in Modern Chinese Style Furniture Design[J]. Modern Decoration, 2012(5): 20.
- [8] 杜游. 龙纹在现代家具中的应用[J]. 家具与室内装饰, 2012(1): 80—81.
DU You. Application of the Dragon in Modern Furniture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2012(1): 80—81.
- [9] 周宁丽. 水墨元素在现代家具设计中的应用[J]. 科技创新与应用, 2016(20): 29—30.
ZHOU Ning-li. The Application of Ink and Water Elements in the Design of Modern Furniture[J]. Technology Innovation and Application, 2016(20): 29—30.
- [10] 刘恒. 浅析现代家具设计的创新与突破[J]. 商情, 2010(6): 168.
LIU Heng. A Brief Analysis of the Innovation and Breakthrough of Modern Furniture Design[J]. Business, 2010(6): 168.